

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»
(КГУ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ШРИФТЫ И ТИПОГРАФИКА

Направление подготовки *54.03.01 Дизайн*

Направленность *Графический дизайн*

Квалификация выпускника *бакалавр*

Форма обучения: *очно-заочная*

Кострома
2023

Рабочая программа дисциплины «*Шрифты и типографика*» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ № 1015 от 13.08.2020 г.

Разработал: Костюкова Ю.А., к.т.н., доцент каф. ДТМ и ЭПТ

Рецензент: Егорова Т.В., доцент каф. ДТМ и ЭПТ

ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА:

на заседании кафедры дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

Протокол заседания кафедры № 9 от 03.04.2023 г.

Заведующий кафедрой дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

Иванова О.В., к.т.н., доцент

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: изучение теоретических и практических основ шрифтовой графики; формирование знаний и умений типографики в решении задач графического и коммуникативного дизайна.

Задачи дисциплины:

- знакомство с историческими аспектами искусства шрифта и типографики как важнейшего фактора социо-культурного развития общества;
- развитие креативного мышления и творческих способностей студентов средствами художественно-образной выразительности шрифтов,
- освоение базовых правил набора и верстки текстов, экспериментальная типографика;
- применение современной шрифтовой культуры в дизайн-проектировании.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить компетенции:

ПК-1; ПК-2; ПК-3.

ПК-1. *Способен осуществлять подготовку и согласование с заказчиком проектного задания на создание объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации.*

ИПК 1.1. Обсуждает с заказчиком вопросы, связанные с подготовкой проектного задания.

ИПК 1.2. Планирует и согласовывает с руководством этапы и сроки выполнения работ по дизайн-проекту.

ИПК 1.3. Составляет проектное задание на создание объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации по типовой форме.

ИПК 1.4. Согласовывает с заказчиком проектное задание с соблюдением норм и правил делового этикета. Формирует готовое техническое задание (ТЗ) в соответствии с требованиями к структуре и содержанию ТЗ.

ПК-2. *Способен производить поиск, сбор, систематизацию и анализ информации, необходимой для разработки проектного задания на создание объектов графического дизайна и рекламы; предварительно прорабатывать и обоснованно презентовать заказчику свои дизайнерские решения.*

ИПК 2.1. Производит поиск, сбор, систематизацию и анализ информации, необходимой для разработки проектного задания; знает основные вехи истории и закономерности развития графического дизайна и рекламы; выявляет современные тенденции в сфере дизайна; применяет полученные знания в своей профессиональной деятельности.

ИПК 2.2. Предварительно прорабатывает эскизы объекта проектирования и требования к техническим параметрам разработки дизайн-продукта; анализирует и определяет

требования к дизайн-проекту, включая социальные, эстетические, функционально-технологические, эргономические и экономические требования.

ИПК 2.3. Проводит презентации дизайн-проекта(ов) с использованием специальных компьютерных программ для проектирования объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации.

ИПК 2.4. Обосновывает правильность принимаемых дизайнерских решений с использованием профессиональной терминологии в области дизайн и соблюдением законов РФ в области интеллектуальной собственности.

ПК-3. *Способен выполнять художественно-техническую разработку дизайн-проектов в сфере графического дизайна.*

ИПК 3.1. Разрабатывает дизайн-концепцию проекта, определяет композиционные приемы и стилистические особенности проектируемого объекта.

ИПК 3.2. Находит дизайнерские решения проектных задач и разрабатывает дизайн-макет объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации с учетом пожеланий заказчика и предпочтений целевой аудитории.

ИПК 3.3. Демонстрирует и закрепляет в процессе проектирования знаний академического рисунка, цветоведения и колористики, теории искусств, методологии дизайна, основ композиции, художественного конструирования и технического моделирования, техники графики, компьютерных технологий в дизайне.

ИПК 3.4. Знает основы типографики и визуального восприятия, теорию и практику шрифта.

ИПК 3.7. Согласовывает дизайн-макет(ы) с заказчиком и руководством, соблюдая нормы этики делового общения. Осуществляет представление и защиту разработанного дизайн-макета(ов). Обосновывает правильность принимаемых дизайнерских решений, используя профессиональную терминологию в области дизайна.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- общие сведения о шрифтах, характеристики шрифтов, термины и определения;
- анатомию буквы, метрические параметры, классификации шрифтов;
- основные этапы исторического развития шрифтов, области их применения;
- основные требования, предъявляемые к работе со шрифтами;
- основные приемы и способы передачи шрифтового графического изображения посредством различных техник шрифтовой графики;
- средства художественно-образной выразительности, композиционные особенности шрифтовой графики, обусловленные историческими, эстетическими, семиотическими, структурными, функциональными и материальными факторами;
- основы типографики и шрифтовой композиции;
- типологию шрифтовых композиционных средств и их взаимодействие;
- выразительные возможности типографики;
- тренды и инновации современной шрифтовой культуры;

уметь:

- использовать выразительные средства шрифтовой графики в визуальных средах;
- применять современную шрифтовую культуру в дизайн-проектировании;
- подготовить и согласовать с заказчиком проектного задания на создание авторского шрифта как объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации;
- создавать авторские гарнитуры шрифта и шрифтовые композиции;
- достигать композиционной выразительности и зрительного единства восприятия текста в слове, строке и др.;
- производить поиск, сбор, систематизацию и анализ информации, необходимой для разработки проектного задания на создание шрифта;
- обосновывать выбор шрифтов при разработке собственных проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи;
- грамотно использовать основные правила и закономерности типографики, требуемые для реализации дизайн-проекта на практике (при создании веб-сайтов и веб-графики, рекламной продукции, социальных плакатах, книжных изданиях, журнальной продукции и другой полиграфии);
- прорабатывать и обоснованно презентовать заказчику свои дизайнерские решения.

владеть:

- приемами построения шрифтов и надписей на высоком художественном и техническом уровне;
- навыками применения современной шрифтовой культуры при создании оригинальных шрифтовых композиций, коллажей, авторских каллиграмм и пр.;
- опытом работы с современными каталогами шрифтов и компьютерными технологиями, применяемыми в дизайн-проектировании;
- навыками художественно-технической разработки шрифта и работы с различными видами шрифтовой графики и наборным (не рисованным) текстом;
- навыками набора и верстки текстов и выполнения шрифтовых композиций с использованием различных графических материалов и инструментов, в том числе цифровых;
- навыками шрифтовой культуры и компьютерных технологии при создании различных объектов дизайна, в решении задач графического и коммуникативного дизайна.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. Изучается в 3 и 4 семестрах обучения.

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: Основы композиции, Информационно-коммуникационные технологии, История графического дизайна и рекламы, Проектирование, разработка и презентация дизайн-проекта.

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: История графического дизайна и рекламы, Проектирование, разработка и презентация дизайн-проекта, Макетирование, Художественно-техническое редактирование, Иллюстративная графика, Ассортимент и оценка качества печатной продукции, Motion-дизайн и анимация, Графический дизайн интерфейсов, Web-дизайн, Портфолио-building, Творческая (проектная) практика, Проектно-технологическая практика, Преддипломная практика, ВКР.

4. Объем дисциплины (модуля)

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических (астрономических) часов и виды учебной работы

Виды учебной работы	Очно-заочная форма
Общая трудоемкость в зачетных единицах	7
Общая трудоемкость в часах	252
Аудиторные занятия в часах, в том числе:	64
Лекции	32
Практические занятия	16
Лабораторные занятия	16
Практическая подготовка	-
Самостоятельная работа в часах	183,5
Форма промежуточной аттестации	3-й семестр: зачет с оценкой, 4-й семестр: зачет + КП

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	Очно-заочная форма
Лекции	32
Практические занятия	16
Лабораторные занятий	16
Консультации	-
Зачет/зачеты	0,5
Экзамен/экзамены	-
Курсовые работы	-
Курсовые проекты	4
Практическая подготовка	-
Всего	68,5

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий

5.1 Тематический план учебной дисциплины

Очная / очно-заочная форма обучения

№	Название раздела, темы	Всего з.е/час	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			Лекц.	Практ.	Лаб.	
Раздел 1. Общие сведения о шрифтах. Термины и определения						
1.1	Понятие «шрифт». Анатомия буквы. Основные элементы и линии шрифта. Исторические аспекты типографики. Изобретение Иоганна Гутенберга.		2/2	4/2	-	5/9
1.2	Размеры и метрические параметры шрифтов. Характеристики и способы начертания шрифтов. Оптические иллюзии. Буква-образ. Этюды. Выполнение копий европейских средневековых инициалов (заглавных букв).		2/2	4/2	-	5/9
Раздел 2. История шрифтов. Каллиграфический практикум. Классификации шрифтов						
2.1	Основные виды письма (предметное, пиктографическое, идеографическое, слоговое, буквенно-звуковое). История латинского шрифта.		2/2	4/2	-	5/9
2.2	Анализ требований к работе шрифтовыми инструментами при выполнении рукописных шрифтов. Организация рабочего места. Основные приемы письма ширококонечным пером. Прописи и каллиграфические гаммы. Выполнение орнаментальных композиций ширококонечным пером.		2/2	4/2	-	5/9
2.3	История готического письма. Понимание логики образования и пластические особенности готических стилей письма. Выполните прописей и каллиграфических этюдов.		1/1	5/2	-	5/9
2.4	История русского шрифта: древнерусский шрифт (устав, скоропись, вязь), гражданский шрифт. Выполните прописей и каллиграфических этюдов.		1/1	5/2	-	5/9
2.5	Анализ шрифтовой графики типографов XV–XVII вв.		2/2	4/2	-	5/9

	Построение шрифта типа гуманистической антиквы. Осознание логики пластического строя трех видов антиквы XV–XVIII вв. Изучение акцидентных шрифтов XIX в.: английская антиква, итальянский шрифт, египетский шрифт и кларендон. Русские декоративные шрифты XIX – нач. XX вв. Построение рубленного шрифта по модульной сетке. Построение светлого гротеска по полиграммам.					
2.6	Группы шрифтов. Характер и восприятие шрифтов. Классификации шрифтов: исторические, в зависимости от области применения, некоторые стандарты.		2/2	4/2	-	5/9
Раздел 3. Шрифтовой дизайн и типографика современной печатной продукции						
3.1	Основные требования, предъявляемые к работе над шрифтами. Условия, обеспечивающие удобочитаемость шрифтов. Единство текста и формы. Ритм и пропорции.		2/2	-	3/1	5/8
3.2	Шрифтовое искусство как самостоятельный вид проектной деятельности. Творческий подход к восприятию и созданию современного шрифта и шрифтовой композиции. Шрифт как элемент фирменного стиля. Бриф на разработку шрифтов. Разработка авторской шрифтовой гарнитуры по полиграмме. Выбор и обоснование творческого источника. Анализ требований к материалам и технике исполнения шрифтов. Тренды и инновации современной шрифтовой культуры, леттеринге и каллиграфии.		2/2	-	3/2	5/9
3.3	Средства художественно-образной выразительности шрифтов. Семиотический и психолого-эстетический аспекты шрифта. Разработка авторской шрифтовой композиции на заданную тему в технике коллажа с использованием шрифтов, вырезанных из различных периодических изданий (газет, журналов и пр.).		1/1	-	3/1	5/8
3.4	Экспериментальные техники создания декоративного		1/1	-	3/1	5/9

	шрифта. Разработка авторской каллиграммы, шрифтового плаката, паттерна (каллиграфического орнамента) или открытки в цвете с использованием различных материалов и приемов.					
3.5	Достижения в области шрифтовых технологий. Цифровые шрифты и методы их описания. Знакомство с методами компьютерного проектирования шрифтов. Разработка авторских цифровых графем.		-	-	3/1	5/9
3.6	Типографика, ее роль и место в графическом дизайне. Композиционные особенности шрифтовой графики в печатных изданиях, рекламе и пр. Структура документа и внутренний ритм текста. Иерархия заголовков.		2/2	-	3/2	5/9
3.7	Шрифт и иллюстрация. Сочетание шрифтов. Анализ взаимосвязи шрифта и иллюстрации на примерах в обложках книжных изданий.		2/2	-	3/2	5/9
3.8	Элементарные правила типографики. Верстка таблиц. Шрифт в презентации. Типографика в дизайне упаковки.		2/2	-	3/2	5/9
3.9	Швейцарская типографика. Основные принципы швейцарского графического дизайна. Модульные сетки. Переверстка рекламного объявления XIX века в современный постер в стиле швейцарской типографики.		2/2	-	3/2	5/9
3.10	Типографика в архитектурно-художественной концепции городской среды.		2/2	-	3/1	5/9
Раздел 4. Выполнение авторского проекта (КП)						
4.1	Предпроектное исследование (накопление и анализ информации по теме исследования). Заполнение брифа на разработку шрифтов. Анализ актуальных шрифтовых трендов.		2/2	-	2/1	5.5
4.2	Эскизный поиск. Проектирование авторских гарнитур и/или инфографики по теме проекта		-	-	-	6/6
4.3	Выполнение проекта в материалах		-	-	-	12/12

Защита КП	4	-	-	-	-
Зачеты в 3-4 семестрах	0,5	-	-	-	-
Итого	216/ 252	32/32	34/16	32/16	113,5/183,5

5.2. Содержание

Раздел 1. Общие сведения о шрифтах. Термины и определения

Понятие «шрифт». Анатомия буквы. Основные элементы и линии шрифта. Исторические аспекты типографики. Изобретение Иоганна Гутенберга. Размеры и метрические параметры шрифтов. Характеристики и способы начертания шрифтов. Оптические иллюзии. Буква-образ. Этюды. Выполнение копий европейских средневековых инициалов (заглавных букв).

Раздел 2. История шрифтов

Основные виды письма (предметное, пиктографическое, идеографическое, слоговое, буквенно-звуковое). История латинского шрифта. Анализ требований к работе шрифтовыми инструментами при выполнении рукописных шрифтов. Организация рабочего места. Основные приемы письма ширококонечным пером. Прописи и каллиграфические гаммы. Выполнение орнаментальных композиций ширококонечным пером. История готического письма. Понимание логики образования и пластические особенности готических стилей письма. Выполните прописей и каллиграфических этюдов. История русского шрифта: древнерусский шрифт (устав, скоропись, вязь), гражданский шрифт. Выполните прописей и каллиграфических этюдов. Анализ шрифтовой графики типографов XV–XVII вв. Построение шрифта типа гуманистической антиквы. Осознание логики пластического строя трех видов антиквы XV–XVIII вв. Изучение акцидентных шрифтов XIX в.: английская антиква, итальянский шрифт, египетский шрифт и кларендон. Русские декоративные шрифты XIX – нач. XX вв. Построение рубленного шрифта по модульной сетке. Построение светлого гротеска по полиграммам. Группы шрифтов. Характер и восприятие шрифтов. Классификации шрифтов: исторические, в зависимости от области применения, некоторые стандарты.

Раздел 3. Шрифтовой дизайн и типографика современной печатной продукции

Основные требования, предъявляемые к работе над шрифтами. Условия, обеспечивающие удобочитаемость шрифтов. Единство текста и формы. Ритм и пропорции. Шрифтовое искусство как самостоятельный вид проектной деятельности. Творческий подход к восприятию и созданию современного шрифта и шрифтовой композиции. Шрифт как элемент фирменного стиля. Бриф на разработку шрифтов. Разработка авторской шрифтовой гарнитуры по полиграмме. Выбор и обоснование творческого источника. Анализ требований к материалам и технике исполнения шрифтов. Тренды и инновации современной шрифтовой культуры, леттеринге и каллиграфии. Средства художественно-образной выразительности шрифтов. Семиотический и психолого-эстетический аспекты шрифта. Разработка авторской шрифтовой композиции на заданную тему в технике коллажа с использованием шрифтов, вырезанных из различных периодических изданий (газет, журналов и пр.). Экспериментальные техники создания декоративного шрифта. Разработка авторской калиграммы, шрифтового плаката, паттерна (каллиграфического орнамента) или открытки в цвете с использованием различных материалов и приемов. Достижения в области шрифтовых технологий. Цифровые шрифты и методы их описания. Знакомство

с методами компьютерного проектирования шрифтов. Разработка авторских цифровых графем. Типографика, ее роль и место в графическом дизайне. Композиционные особенности шрифтовой графики в печатных изданиях, рекламе и пр. Структура документа и внутренний ритм текста. Иерархия заголовков. Шрифт и иллюстрация. Сочетание шрифтов. Анализ взаимосвязи шрифта и иллюстрации на примерах в обложках книжных изданий. Элементарные правила типографики. Верстка таблиц. Шрифт в презентации. Типографика в дизайне упаковки. Швейцарская типографика. Основные принципы швейцарского графического дизайна. Модульные сетки. Переверстка рекламного объявления XIX века в современный постер в стиле швейцарской типографики. Типографика в архитектурно-художественной концепции городской среды.

Раздел 4. Выполнение авторского проекта (КП)

Предпроектное исследование (накопление и анализ информации по теме исследования). Заполнение брифа на разработку шрифтов. Анализ актуальных шрифтовых трендов. Эскизный поиск. Проектирование авторских гарнитур и/или инфографики. Выполнение проекта в материалах.

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)

Очная / очно-заочная форма обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Задание	Часы	Методические рекомендации по выполнению задания	Форма контроля
Раздел 1. Общие сведения о шрифтах. Термины и определения					
1.	Понятие «шрифт». Анатомия буквы. Основные элементы и линии шрифта. Исторические аспекты типографики. Изобретение Иоганна Гутенберга.	Изучение лекционного материала.	5/9	Самостоятельно ознакомиться с основными аспектами изобретения печатного станка Иоганна Гутенберга.	Контрольная работа «Элементы и линии шрифта»
1.1	Размеры и метрические параметры шрифтов. Характеристики и способы начертания шрифтов. Оптические иллюзии. Буква-образ. Средневековые инициалы.	Изучение лекционного материала. Выполнение этюдов на тему «Буква-образ». Выполнение копий европейских средневековых инициалов.	5/9	Ознакомиться с системами измерения шрифтов, размерами и способы начертания шрифтов. Определить метрические параметры шрифта для построения. Подобрать иллюстративный материал для выполнения этюдов и копий. Выполнить в цвете копии инициалов по первоисточнику – памятники письменности эпохи Средневековья; к работе приложить цветную ксерокопию первоисточника с указанием выходных данных.	Устный опрос. Просмотр работ

Раздел 2. История шрифтов. Каллиграфический практикум. Классификации шрифтов					
2.1	Основные виды письма (предметное, пиктографическое, идеографическое, слоговое, буквенно-звуковое). История латинского шрифта.	Изучение лекционного материала. Анализ требований к работе шрифтовыми инструментами при выполнении рукописных шрифтов. Каллиграфические прописи в технике сдвоенного карандаша.	5/9	Проанализировать требования к работе шрифтовыми инструментами при выполнении рукописных шрифтов. Овладеть начальными навыками работы пишущими инструментами.	Просмотр работ. Опрос по вопросам для самопроверки и самостоятельного изучения
2.2	Анализ требований к работе шрифтовыми инструментами при выполнении рукописных шрифтов. Организация рабочего места. Основные приемы письма ширококонечным пером.	Прописи и каллиграфические гаммы. Выполнение орнаментальных композиций ширококонечным пером.	5/9	Ознакомится организацией рабочего места и основными приемами письма ширококонечным пером.	Просмотр работ. Опрос по вопросам для самопроверки и самостоятельного изучения
2.3	История готического письма. Понимание логики образования и пластические особенности готических стилей письма.	Выполните прописей и каллиграфических этюдов готических стилей письма	5/9	Выполнив предварительную карандашную разметку, написать пером готические шрифты; дорисовать концевые элементы кистью или уголком пера.	Просмотр работ. Опрос по вопросам для самопроверки и самостоятельного изучения
2.4	История русского шрифта: древнерусский шрифт (устав, скоропись, вязь), гражданский шрифт.	Выполните прописей и каллиграфических этюдов древнерусских шрифтов.	5/9	Написать алфавит «кириллица» в наиболее ранней каллиграфической форме – устав XI века. Выполнить образцы текстовых знаков первопечатных русских книг (полуустав 16-го века), гражданского почерка XVII века (скоропись) и декоративного древнерусского письма (вязь).	Просмотр работ. Опрос по вопросам для самопроверки и самостоятельного изучения
2.5	Анализ шрифтовой графики типографов XV–XVII вв. Построение шрифта типа гуманистической антиквы. Осознание логики пластического строя трех видов антиквы XV–XVIII вв. Изучение	Построение шрифта типа гуманистической антиквы. Построение рубленного шрифта по модульной сетке. Построение светлого	5/9	Выполнить построение надписи шрифтом типа «гуманистическая антиква», используя образец алфавита. Выровнять текст по центру, скорректировать величины межбуквенных интервалов.	Просмотр работ. Опрос по вопросам для самопроверки и самостоятельного изучения

	акцидентных шрифтов XIX в.: английская антиква, итальянский шрифт, египетский шрифт и кларендон. Русские декоративные шрифты XIX – нач. XX вв..	гротеска по полиграммам			
2.6	Группы шрифтов. Характер и восприятие шрифтов. Классификации шрифтов.	Изучение лекционного материала.	5/9	Проанализировать классификации шрифтов: исторические, в зависимости от области применения, некоторые стандарты.	Опрос по вопросам для самопроверки и самостоятельного изучения. Контрольная работа
Раздел 3. Шрифтовой дизайн и типографика современной печатной продукции					
3.1	Основные требования, предъявляемые к работе над шрифтами.	Изучение лекционного материала.	5/8	Привести примеры шрифтового дизайна, обеспечивающего удобочитаемость шрифтов. Проанализировать приемы типографики по гармонизации текста и формы, ритма и пропорций.	Опрос по вопросам для самопроверки и самостоятельного изучения. Контрольная работа
3.2	Шрифтовое искусство как самостоятельный вид проектной деятельности. Творческий подход к восприятию и созданию современного шрифта и шрифтовой композиции. Шрифт как элемент фирменного стиля.	Разработка авторской шрифтовой гарнитуры по полиграмме. Выбор и обоснование творческого источника.	5/9	Проанализировать требования к материалам и технике исполнения шрифтов. Заполнить рриф на разработку шрифтов. Самостоятельно изучить тренды и инновации современной шрифтовой культуры, леттеринге и каллиграфии.	Творческое задание. Просмотр работ. Собеседование
3.3	Средства художественно-образной выразительности шрифтов. Семиотический и психолого-эстетический аспекты шрифта.	Разработка авторской шрифтовой композиции на заданную тему в технике коллажа с использованием шрифтов, вырезанных из различных периодических изданий (газет, журналов и пр.).	5/8	Изучить особенности проектно-творческого подхода к восприятию и созданию современного шрифта и шрифтовой композиции. В шрифтовой композиции использовать выразительные средства каллиграфии, леттеринга; учитывать семиотический и психолого-эстетический аспекты шрифта.	Творческое задание. Просмотр работ. Собеседование
3.4	Экспериментальные техники создания декоративного шрифта.	Разработка авторской калиграммы, шрифтового плаката, паттерна	5/9	Изучить и апробировать экспериментальные методы и приемы создания шрифта: - написание пером, кисточкой или пальцем на	Творческое задание. Просмотр работ. Собеседование

		(каллиграфического орнамента) или открытки в цвете с использованием различных материалов и приемов.		любой поверхности - написание тушью, кофе, чаем и другими изобразительными средствами - соединение с рисунком, живописью - фотографирование, печать, травление, шитье - цифровая обработка - коллаж и др.	
3.5	Достижения в области шрифтовых технологий. Цифровые шрифты и методы их описания. Знакомство с методами компьютерного проектирования шрифтов.	Изучение лекционного материала. Разработка авторских цифровых графем.	5/9	Познакомиться с современными каталогами шрифтов и методами их компьютерного проектирования (растровые, контурные, штриховые, алгоритмические). Синтезировать набор возможных решений и подходов к выполнению проекта с применением шрифтовой компьютерной графики. В разработке авторских шрифтов использовать различный характер начертания букв: - линейный - светотеневой - силуэтный - объемный - знаковый - модульный - орнаментальный и др. Осуществить выбор необходимых методов исследования и творческого исполнения, связанных с дизайнерским решением шрифтовой композиции. Применять современную шрифтовую культуру в дизайн-проектировании.	Творческое задание. Просмотр работ. Собеседование
3.6	Типографика, ее роль и место в графическом дизайне. Композиционные особенности шрифтовой графики в печатных изданиях, рекламе и пр. Структура документа и внутренний ритм текста. Иерархия заголовков.	Изучение лекционного материала	5/9	Проанализировать требования к набору и верстке шрифтов в текстовых блоках, материалам и технике исполнения. Изучить примеры верстки печатных изданий. Стремиться к достижению композиционной выразительности и зрительного единства восприятия текста в слове, строке, полосе набора и др.	Просмотр работ. Собеседование
3.7	Шрифт и иллюстрация. Сочетание шрифтов. Шрифт в	Анализ взаимосвязи шрифта и иллюстрации на	5/9	Проанализировать взаимосвязь шрифта и иллюстрации на примерах обложек книжных изданий.	Разработка презентации. Собеседование

	презентации.	примерах обложек книжных изданий.			
3.8	Элементарные правила типографики. Типографика в дизайне упаковки.	Верстка таблиц. Анализ типографики упаковки.	5/9	Проанализировать требования, предъявляемые к шрифтам в упаковке.	Просмотр работ. Собеседование.
3.9	Швейцарская типографика. Основные принципы швейцарского графического дизайна. Модульные сетки.	Переверстка рекламного объявления XIX века в современный постер в стиле швейцарской типографики.	5/9	Разработать дизайн-концепцию шрифтовой графики рекламного плаката в стиле швейцарской типографики.. Обосновать выбор основных элементов и линий шрифта. Выполнить цифровой макет плаката.	Творческое задание. Просмотр работ. Собеседование
3.10	Типографика в архитектурно-художественной концепции городской среды.	Изучение лекционного материала	5/9	Изучить типографику информационных конструкций (вывесок) в исторической части города Костромы. Провести анализ конструкции и стиливых особенностей гарнитур.	Творческое задание. Просмотр работ. Собеседование
Раздел 4. Выполнение авторского проекта (КП)					
4.1	Предпроектное исследование (накопление и анализ информации по теме исследования). Заполнение брифа на разработку шрифтов. Анализ актуальных шрифтовых трендов.		5.5		
4.2	Эскизный поиск. Проектирование авторских гарнитур и/или инфографики по теме проекта		6/6		
4.3	Выполнение проекта в материалах		12/12		
	Итого		113,5/ 183,5		

6.2. Тематика и задания для практических занятий

1. Общие сведения о шрифтах. Термины и определения. Анатомия буквы
2. Основные виды письма. История латинского и кириллического шрифтов
3. Требования к работе шрифтовыми инструментами при выполнении рукописных шрифтов. Основные приемы письма ширококонечным пером
4. Классификации шрифтов: исторические, в зависимости от области применения, некоторые стандарты
5. Каллиграфический практикум
6. Средства художественно-образной выразительности шрифтов. Творческий подход к восприятию и созданию современного шрифта и шрифтовой композиции
7. Семиотический и психолого-эстетический аспекты шрифта
8. Экспериментальные методы и приемы создания шрифта

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий

1. Типографика и шрифтовой дизайн современной печатной продукции.
2. Основные требования, предъявляемые к работе со шрифтами.
3. Элементарные правила типографики.
4. Тренды и инновации в области шрифтовых технологий
5. Шрифт как элемент фирменного стиля
6. Шрифт в упаковке
7. Типографика в печатных изданиях и архитектурно-художественных средах
8. Презентация авторского проекта по шрифтам и типографике

Методические указания студентам, изучающим дисциплину «Шрифты и типографика»

В процессе изучения дисциплины «Шрифты и типографика» студентам следует:

- осознанно подойти к пониманию всей важности теоретических и практических основ типографики и шрифтового искусства в формировании квалифицированного специалиста по дизайну;
- регулярно присутствовать на занятиях и планомерно выполнять творческие задания (самостоятельная работа зачастую является продолжением аудиторной);
- самостоятельно изучать и анализировать специализированную литературу по заданной теме с целью расширения области познания и грамотного решения поставленных проектно-творческих задач;
- знакомиться с работами великих мастеров шрифтового искусства;

- владеть навыками работы с различными шрифтовыми инструментами и совершенствовать технику выполнения рукописных и печатных шрифтов;
- использовать основные требования, предъявляемые к работе над шрифтами, и средства художественно-образной выразительности при создании собственных шрифтовых композиций, наборе и верстке текстов;
- самостоятельно изучать и закреплять на практике правила типографики и композиционные приемы шрифтовой графики;
- иметь опыт работы с современными каталогами шрифтов;
- использовать компьютерные технологии при создании авторских шрифтов и шрифтовых композиций;
- для выполнения творческих заданий иметь следующие материалы: тонкая и плотная бумага (формат А4), заточенные карандаши, перья, кисти, ручки, тушь и другие изобразительные средства;
- бережно хранить творческие работы в течение семестра и в полном объеме представить их на зачете;
- применять полученные знания и навыки работы со шрифтами в своей профессиональной деятельности.

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)

Курсовой проект (КП) – это содержательное, самостоятельное, выполненное под руководством преподавателя поисковое исследование.

КП предполагает углубленное изучение актуальных вопросов шрифтовой графики, анализ имеющегося практического опыта (отечественный и зарубежный опыт) и разработку авторского проекта на основе собственных наблюдений, выводов и оценок.

Основные этапы выполнения курсового проекта:

- выбор темы
- изучение литературы и иных информационных источников
- сбор, анализ и систематизация материала по теме исследования
- написание теоретической и аналитической частей курсового проекта
- подготовка проектно-графической части КП и заключения
- оформление курсового проекта
- представление завершеного и надлежащим образом оформленного КП
- получение рецензии /допуска к защите от руководителя КП
- устранение замечаний и защита КП

Объем пояснительной записки КП составляет 35–40 страниц печатного текста с иллюстрациями на бумаге формата А4. Количество приложений не ограничивается.

Пояснительная записка оформляется в соответствии с нормативно-технической документацией и сдается на проверку не позднее, чем за неделю до защиты курсового проекта. Работа получает допуск к защите после исправления всех замечаний, указанных преподавателем.

Защита курсового проекта организуется в форме краткого сообщения по результатам исследований (5–7 минут) в присутствии руководителя КП и студентов группы. Для наглядности изложения материалов разрабатывается презентация с основными тезисами доклада.

Перечень рекомендуемых направлений исследования:

1. Шрифт и верстка в книжной графике (особенности шрифта, размещение набора (текста) и книжных иллюстраций, экслибрисы, заставки, обложки (суперобложки), переплет и др.)
2. Шрифтовое оформление и верстка титулов книжных изданий
3. Шрифт и верстка в журнальной графике (шрифт, набор и изображения многостраничных изданий)
4. Шрифты и верстка в айдентике (брендбуки, фирменные и торговые знаки, логотипы, визитки и другие носители фирменной атрибутики)
5. Шрифты и верстка в рекламе (рекламные установки, стенды, вывески, наглядная агитация и пр.)
6. Типографика объявлений. Шрифты и верстка листовых изданий (флаеры, буклеты, газетные издания и пр.)
7. Шрифтовая графика плаката (политические, спортивные, экологические, рекламные, сатирические, просветительские, театрально-зрелищные и др.)
8. Шрифт и верстка в системах визуальной навигации
9. Шрифт и верстка в прикладной графике (карточные издания/открытки, календари, почтовые марки и др.)
10. Шрифты и web-верстка электронных изданий

Требования, предъявляемые к защите курсового проекта

К защите допускается КП, выполненный в полном объеме с исправлением всех замечаний. Форма защиты: очно/дистанционно с представлением основных результатов работы в формате презентации. Регламент: 5-7 минут.

При защите курсового проекта учитывается:

- актуальность темы
- полнота и стиль изложенного в пояснительной записке материала
- уровень графической подачи материала
- новизна, выразительность и оригинальность творческих идей
- практическая значимость авторских разработок
- соответствие пояснительной записки требованиям оформления
- планомерность и самостоятельность выполнения КП
- умение представить и защитить свою работу перед аудиторией

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Основная литература		
1	Кашевский, П.А. Шрифты : учебное пособие / П.А. Кашевский. - Минск : «Літаратура і Мастацтва», 2012. - 192 с. - ISBN 978-985-6941-43-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139774	
2	Олешко, Е.В. Техника и технология СМИ: шрифтовая культура массмедиа : учебное пособие / Е.В. Олешко. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. - 150 с. - ISBN 978-5-7996-0688-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240428	
Дополнительная литература		
1	Головко, С.Б. Дизайн деловых периодических изданий : учебное пособие / С.Б. Головко. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 423 с. : ил. - («Медиаобразование»). - ISBN 978-5-238-01477-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115037	
2	Мандель, Б. Р. Книжное дело [Электронный ресурс] : Учебн. пособие / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. - 634 с. - ISBN 978-5-9558-0298-5 (Вузовский учебник), 978-5-16-006521-2 URL: http://znanium.com/catalog/product/403672	
3	Наумова, С.В. Шрифт и орнамент : практикум / С.В. Наумова, П.М. Наумова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральская государственная архитектурно-художественная академия» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). - Екатеринбург : Архитектон, 2014. - 216 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436720	
4	Аксенова Г.В. Русская книжная культура на рубеже XIX-XX веков: Монография / Аксенова Г.В. - М.:Прометей, 2011. - 200 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=556940	
5	Кравчук, В.П. Типографика и художественно-техническое редактирование: учебное наглядное пособие. Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 48 с.: ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8154-0309-3 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320	
6	Сырых Юлия Александровна. Компьютерные шрифты на 100% + CD / Сырых Юлия Александровна. - Санкт-Петербург; Москва : Питер, 2007. - 272 с.: ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-1). - (На 100%). - ISBN 978-5-91180-508-1	5
7	Брингхерст, Роберт. Основы стиля в типографике / Брингхерст Роберт ; пер. с англ.; под ред. и с примеч. В. Ефимова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Д. Аронов, 2013. - 480 с.: рис. - ISBN 978-5-94056-030-2	2
8	Буквенный орнамент и искусство шрифта / Сост. и авт. предисл. В.И. Ивановская. - Москва : В. Шевчук, 2008. - 206 с.:ил. - (Орнаменты). - аукцион 09. - ISBN 978-5-94232-055-3	3
9	Гордон, Юрий. Книга про буквы от Аа до Яя / Гордон Юрий. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Студия Артемия Лебедева, 2013. - 596 с.: ил. - СД. -осн. - ISBN 978-5-98062-059-2	1
Периодические издания Журналы, доступные в базе МАРС		
1.	Дизайн. Материалы. Технология Дизайн и технологии Архитектура. Строительство. Дизайн Тара и упаковка Маркетинг: идеи и технологии Бренд-менеджмент Дом и интерьер Архитектура и время	

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. <https://typejournal.ru> Журнал о шрифте и типографике, языке и времени, людях и визуальных традициях
2. www.paratype.ru ПараТайп
3. <http://www.fonts-online.ru/fonts/cyrillic> Кириллические шрифты
4. <http://typo.mania.ru> Типомания / Слова. Шрифты. Типографика
5. <https://bangbangeducation.ru> Онлайн-образование в области дизайна
6. logopond.com Все о логотипах
7. <http://kak.ru> Все о мировом дизайне
8. <http://www.antiquebooks.ru> Антикварные книги
9. ilovetypography.com
10. typographe.com
11. slanted.de
12. www.letterhead.ru

Электронные библиотечные системы:

1. ЭБС «Лань»
2. ЭБС «Университетская библиотека online»
3. ЭБС «Znanium»

Информация о курсе дисциплины в СДО:

Элементы «Лекции», «Лабораторные занятия», «Практические занятия

Элемент «Самостоятельная работа»

Элемент «Список рекомендуемой литературы»

Элемент «Обратная связь с обучающимися».

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
<p>Гл. корп., ауд. 403.</p> <p>Аудитория графического дизайна.</p> <p>Аудитория для лекционных и практических занятий.</p>	<p>Число посадочных мест – 20, рабочее место преподавателя, рабочая доска, стационарный экран. Портативное видеопрезентационное оборудование: портативная ПЭВМ с видеомонитором 15,6` дюйма Lenovo B5070 i5 4210U/4/1Tb/DVD-RW/R5M230</p> <p>Проектор Aser Projector P1276 (DLP, 3500 ЛЮМЕН, 13000: 1,1024*768, D-Sub, HDMI, RCA , S-Video, USB, ПДУ, 2D/3D.</p>	<p>LibreOffice GNU LGPL v3+, свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом; Adobe Acrobat Reader, проприетарная, бесплатная программа для просмотра документов в формате PDF; ПО Kaspersky Endpoint Security – Поставщик ООО Системный интегратор, договор № СИ0002820 от 31.03.2017.</p>